Tema 1. Historia general del piano: orígenes y antecedentes del piano. Evolución histórica desde comienzos del siglo XVIII

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

1. Historia general del piano

1.a. Orígenes

- Arpa y cítara de suelo – cítara y laúd - monocordio, policordio y salterio – cimbalón – órgano

1.b. Antecedentes

- Clavicémbalo, clavecín o clave
- Clavicordio
- Virginal y espineta
- Dulcimer, tympanon o hackbrett

2. Evolución histórica del instrumento desde comienzos del siglo XVIII

2.a. Siglo XVIII a mediados del siglo XIX

- Italia: Bartolomeo Cristófori (Florencia)
- Alemania: Gottfried Silbermann (Prusia)
- Inglaterra: Broadwood, Backer y Zumpe (Londres)
- Austria: Stein, Walter, Wenzel Schanz y Bosendorfer(Viena)
- Francia: Pleyel y Erard (París)

2.b. Desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días

- Bechstein, Bluthner y Steinway
- Yamaha y Kawai

2.c. Experimentaciones con el piano

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Para los intérpretes, el estudio de la historia y los orígenes de su instrumento es fundamental para entender la evolución de la escritura instrumental, la técnica y el estilo de los compositores relacionado con la estética de la época.

A lo largo del proceso de creación del piano, desde los instrumentos antecesores a este, existió una relación dialéctica entre compositores, fabricantes y las necesidades de la sociedad. Los pianistas compositores que formaron el repertorio pianístico impulsaron y a su vez fueron guiados por el proceso tecnológico de mejora y avance técnico de cada época. También, el gusto de los constructores afectó a los compositores provocando un diálogo que favoreció la transformación del piano y su crecimiento.

El piano es un instrumento que ha formado una parte muy importante en la historia de la música. Desde el principio, con un papel secundario de acompañamiento (pero casi imprescindible) a la voz y/u otros instrumentos, incluso la danza, como impulsor de los cambios estilísticos y protagonista de los períodos claves de la evolución musical (en el siglo XVII-XVIII), hasta convertirse en el instrumento rey de la época clásica siendo solista y desarrollando las más diversas funciones. Desde hace dos siglos hasta hoy en día, el piano es de los instrumento más aclamados, interpretados y versátiles, y participa en todos los ámbitos culturales y sociales, ya sea en música clásica, como en la música popular.

1. Historia general del piano

Los orígenes de este instrumento de tecla perteneciente a la familia de cuerdas percutidas, se remontan a la parte mecánica referida a las cuerdas pinzadas o golpeadas. Así mismo, los antecedentes del piano los encontramos en las cuerdas percutidas unidas al mecanismo de un teclado.

1.a. Orígenes

Los primeros instrumentos de cuerda a los cuales se les aplica tensión para que sean frotadas o percutidas directamente por el ejecutante, son los siguientes:

- Arpa y cítara de suelo – cítara y laúd - monocordio, policordio y salterio – cimbalón – órgano

<u>Arpa de suelo y cítara de suelo:</u> consiste en un instrumento hecho de un palo con cierta flexibilidad y cortezas alrededor, clavados en el suelo sobre un pozo previamente excavado y una cuerda

tensada entre dichos elementos. El sonido se producía golpeando o pinzando la cuerda con la mano. Su origen se remonta al neolítico.

Cítara y laúd: son instrumentos pequeños similares al arpa, con varias cuerdas afinadas por quintas. Estos ejemplares se encontraron en la Mesopotamia de 2000 a.C., Grecia y el Antiguo Egipto.

Monocordio, policordio y salterio: el mecanismo del monocordio cuenta con una caja de resonancia y una cuerda tensada sobre esta. En la época de Pitágoras (siglo V) poseía una cuerda por sonido. El policordio es este instrumento evolucionado a tres cuerdas por sonido. El salterio es el inmediato antecesor del clavecín y el clavicordio ya que sus cuerdas son tañidas o percutidas por la mano del intérprete, aunque también se ejecutan con láminas de latón o de madera.

Cimbalón: es de mayor tamaño que los anteriores. Este instrumento poseía una caja de resonancia o tabla armónica donde las cuerdas estaban tensadas y el sonido se producía con unas mazas sostenidas por el intérprete que las percutían. Hay autores que sugieren que este es el verdadero origen de la idea del mecanismo del pianoforte.

Órgano: este instrumento de viento, es el único antecesor del piano que poseía un teclado adherido a los tubos de aire que producía el sonido.

1.b. Antecedentes

Entre los siglos XIV-XVI, los instrumentos antes mencionados evolucionaron hasta contar con un teclado que acoplaba su mecanismo a una caja armónica con las cuerdas tensadas, más una tabla armónica y un puente. Las dos clases de teclado que existían, el clave y el clavicordio, son de forma y aspecto similar, pero el mecanismo difiere por los elementos que accionan las cuerdas y producen el sonido. Estos ejemplares alcanzaron su apogeo en el siglo XVIII, pero fueron desplazados por el pianoforte, unas pocas décadas después de su invención alrededor del 1700.

- Clavicémbalo, clavecín o clave

La morfología de este instrumento es similar a la del futuro piano, en cuanto a tamaño y forma. Las diferencias con éste consisten en el mecanismo de producción del sonido y la ausencia de pedales.

Las cuerdas se encuentran tensadas en un una tabla armónica y puente, insertadas en una gran caja armónica que se acoplan a un teclado. El teclado posee teclas blancas y negras, en la disposición contraria a la de piano (las negras son las diatónicas). Las cuerdas se accionan pinzadas por un trocito de tallo de pluma de ave (plectros), los cuales producían un débil sonido que no podía hacer gradaciones dinámicas, ya que el plectro puntea la cuerda de igual forma ya se aplique más fuerza sobre la tecla o menos. Cada tecla hace de palanca para producir el movimiento mecánico que hace que se pince la cuerda.

- Clavicordio

Este instrumento es de un tamaño más reducido que el anterior. Las cuerdas son percutidas por unas pequeñas piececitas metálicas llamadas martinetes que golpean las cuerdas (dos por tecla).

Estas láminas de latón (tangentes), al percutir las cuerdas quedan un poco adheridas a ésta pudiendo hacerla vibrar. Es posible hacer diferencia de intensidad al tocar la tecla que acciona la tangente, pero este matiz es muy sutil ya que el clavicordio es pequeño. En un principio este instrumento solía contar con tres octavas, aunque luego se construyeron hasta con 5 octavas. Este era el instrumento favorito de J. S. Bach por su capacidad de sensibilidad a los diferentes ataques del teclista y las sutiles diferencias dinámicas.

- Virginal y espineta

Estos instrumentos tienen el mismo mecanismo que el clave, pero difieren en tamaño y forma. El virginal es triangular y las cuerdas están tensadas paralelamente al teclado; su fabricación era inglesa. La espineta es la más pequeña de todas y su producción era italiana y flamenca.

Las funciones que cumplían estos instrumentos de teclado eran de acompañamiento, principalmente, al formar parte del bajo continuo. En los siglos XVII y XVIII comenzaron a tener una literatura propia de piezas para solo con autores como Francois Couperin, Domenico Scarlatti o J. S. Bach.

- Dulcimer, tympanon o hackbrett

Es un instrumento de cuerdas percutidas mediante macillos sostenidos en la mano del ejecutante. Alrededor de 1697 se le conoció como Pantaleón, por el nombre de un tañedor de este instrumento de origen alemán que se hizo famoso por su buena ejecución. En 1714, Luis XIV lo nombró pantaleonista de la orquesta de Dresde.

2. Evolución histórica del piano desde comienzos del siglo XVIII

En los últimos años del siglo XVII se produjeron varios intentos por transformar los instrumentos de teclado. Finalmente, en Italia se produjo la creación del nuevo instrumento que revolucionaría la música de los siglos posteriores. Durante el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, se realizaron copias e imitaciones del pianoforte recientemente aparecido, identificándose estas construcciones por países, donde los constructores las desarrollaron.

2.a. Siglo XVIII a mediados del siglo XIX

- Italia: Bartolomeo Cristófori (Florencia)

Bartolomeo Cristófori es a quien se le atribuye la creación del piano, alrededor del año 1700. Este constructor de instrumentos de tecla, bautizó al nuevo instrumento con el nombre de *gravecembalo col piano e forte*. El sistema mecánico respondía al mismo que el clavicémbalo (de ahí el nombre),

tenía la aplicación del teclado al pantaleon, sustituyendo los martinetes por macillos de madera, pudiendo así realizar variaciones de intensidad al requerimiento del intérprete.

Según documentación de la época, Cristófori fue contratado por el príncipe Fernando de Médici, para custodiar y cuidar los instrumentos de la corte de Florencia. Esta familia amante del arte, que buscaban cómo expresar en un instrumento el lenguaje del corazón y sus delicados sentimientos o violentas pasiones, fue bendecida por la atención a su voluntad por parte de Bartolomeo.

El instrumento tiene un sistema de palancas que parte desde cada tecla hasta sus 2 cuerdas, y con un apagador y lengüetas que deja libre la cuerda y vuelve rápidamente a su sitio al soltar la tecla, o la dejan vibrando hasta extinguirse si se mantiene pulsada.

- Alemania: Gottfried Silbermann (Prusia)

El organista Gottfried Silbermann reconstruyó el pianoforte de Cristófori basándose (probablemente) en el artículo de Maffei publicado en 172 en versión alemana en la Crítica Musicae de Mattheson. En un primer momento, le presentó su instrumento a J. S. Bach, pero a éste no le agradó. Silbermann continuó mejorando el instrumento con las sugerencias del compositor. Más adelante, el rey flautista Federico el Grande admiró su nuevo instrumento. Así obtuvo reconocimiento y pudo continuar en su perfeccionamiento y construyendo más ejemplares. A Gottfried se le atribuye el mecanismo de una corda y los trabajos bien acabados del pianoforte. Sus alumnos Zumpe y Stein fueron el legado en las escuelas anglosajona y vienesa, quienes emigraron

- Inglaterra: Broadwood, Backer y Zumpe (Londres)

En 1760/61, Johann Christoph Zumpe, Americus Backers (holandés) y John Broadwood (escocés) llegaron a Londres, coincidentemente con Johann Christian Bach (el hijo de Johann Sebastian) con un contrato del Teatro del Rey. En Londres, los constructores de instrumentos de teclado más importantes eran Burckardt Tschudi (llamdo Shudi) y Jacob Kirkckmann (Kirkman). Zumpe y Broadwood entraron a trabajar con Shudi. En cambio, Backers, se abrió un negocio por su cuenta.

Zumpe se dedicó a los pianos de mesa, con los cuales obtuvo éxito pudiendo así inaugurar su propia tienda. Backers, por su parte, mejoró el modelo de una corda haciendo que se accionara con un pedal. Además proveyó al piano de una segundo pedal que levantaba simultáneamente todos los apagadores: el pedal de resonancia.

Broadwood se casó con la hija de Shudi y se hizo socio de él. En 1773 heredó la casa de clavicémbalos de su suego, y alrededor de 1780 comenzó a producir pianos de diseño propio cuyas innovaciones fueron adoptadas universalmente. Broadwood perfeccionó la mecánica, aumentó la seguridad del funcionamiento y la disminución del ruido, hizo que el instrumento poseyera más volumen, añadió teclas, sistematizó y patentó el movimiento de los pedales de sostén y una corda. A su vez, apostó por los grandes pianos de cola y desarrolló una fábrica industrial alcanzando a construir más de 400 pianos de cola por año. Broadwood fue el instrumento favorito de L. Van Beethoven, Joseph Haydn adquirió tres pianos durante su estancia en Londres en 1794-5, y Clementi propagó esta marca por Europa en su viaje de 1780 a 1783.

- Austria: Stein, Walter, Wenzel Schanz y Bosendorfer(Viena)

Johann Andreas Stein, trabajó en el taller de Silbermann y tuvo nociones de su técnica constructiva. En 1751 abrió su propia tienda en Augsburgo. Su invento fue la mecánica del escape, que otorgaba agilidad y ligereza al toque, por el regreso rápido del macillo a su punto de origen. La mecánica derivaba de la que Söcher había creado para el piano de mesa: la última palanca está empernada de forma que el macillo se apoya en la tecla. En este mecanismo alemán se advierte el peso del macillo y por ello se tiene más control sobre el sonido que se produce. Wolfgang Amadeus Mozart al principio, prefería estos pianos por el escape y por la rodillera (que accionaba la elevación de los apagadores); aunque después se decantó por los de Anton Walter, quien abrió una tienda en 1780 en Viena. Sus pianos tenían juego de pedales y un mecanismo curioso de percusión.

La casa de Ludwig Bösendorfer se fundó en 1828, en esta ciudad. Sus pianos aún se construyen siendo modelos de exclusivo sonido. Su aportación fue la creación de más teclas en el registro grave.

- Francia: Pleyel y Erard (París)

La contribución de Henry Pape fue importante en el aspecto de la investigación del mejoramiento del mecanismo y la sonoridad. Pape patentó la cobertura de fieltro y también de piel del macillo.

Ignaz Pleyel fundó en 1807 la fábrica de pianos en París. Se valió de los inventos de Henry Pape. Los más destacados fueron: la cobertura de fieltro del macillo (que aumentaba la variación del timbre), y el entrecruzamiento de las cuerdas medias y agudas por encima de los graves (permitiendo alargarlas y por ende aumentar su sonido). En 1830 chapeaba con madera de acacia la tabla armónica de abeto, obteniendo una sonoridad particular.

Sebastian Erard construyó sus primeros modelos según los Broadwood ya que tuvo que huir a Londres a causa de la Revolución de 1789. Al regresar a París, comenzó a construir sus propios instrumentos. Estos tenían cuatro pedales: una corda, piano (moderador), de resonancia y laúd. El pedal de resonancia se dividía en dos partes. En 1821 Erard patentó el doble escape, que modificó sustancialmente la técnica. A su vez, patentó el pedal celeste o voz angélica y la abrazadera.

Entre 1820 y 1830 ya era común el uso de barras metálicas de tensión y placas metálicas, posibilidad que el piano agradeció al progreso de la siderurgia.

En EEUU, Alfred Babcock patentó el marco de hierro completo para el piano de mesa, en 1825, aportando una gran idea para las fabricaciones futuras.

2.b. Desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días

La difusión del recital y el desarrollo de la construcción del piano se suceden paralelamente. El uso ya generalizado de las barras metálicas favoreció a la colocación de cuerdas más fuertes, más grandes y con mayor sonoridad. A su vez, los macillos también se construyeron con más tamaño. La carencia de estos instrumentos era la igualdad de timbres entre los diferentes registros. A partir de 1850, el problema comenzó a solucionarse al fabricarse un cuadro metálico entero para el marco del piano de cola. Los pioneros fueron en Estados Unidos el ya mencionado Babcock, y John Mackay y Jonas Chickerin para los pianos de cola. En Alemania Julius Ferdinand Blüthner (Leipzig, 1853), Wilhelm Carl Bechstein (1856) y Bösendorfer tuvieron la supremacía del mercado europeo durante varias décadas.

- Steinway

La mayor parte de la empresa de la familia de Heinrich Engelhard Steinweg (Alemania, Seesen, 1836) se traslada a Estados Unidos, fundando la fábrica Steinway, para diferenciarla del hijo del dueño que se había quedado en Alemania. Allí la empresa alcanza un gran éxito, por su aumento del sonido debido a aplicarle el cruzamiento de las cuerdas al piano de cola. Por su parte y más adelante, éste (Carl Friedrich) sede su negocio a su socio Friedrich Gotrian, quien funda la casa Gotrian-Steinweg. Carl Friderich asume el mando en Estados Unidos al morir su padre y, convertido en Theodore Steinway produce los mejores pianos en cuanto a construcción y sonoridad de la historia: crea un sonido inigualable gracias a sus profundos conocimientos científicos del sonido y su relación con el físico Hermann Helmholtz. Esta marca aplica el pedal tonal al piano de cola, mecanismo que sólo sostiene apagadores de forma selectiva. Más adelante, en 1872, patenta el Cupola Iron Frame, cuyo cuadro del piano de cola es completamente metálico. Su éxito es mundial, y abre sucursales en Londres (1877) y Hamburgo (1880). Este predominio alcanza casi medio siglo, pero es superado en el Siglo XX por las industrias japonesas.

- Yamaha y Kawai

El fabricante japonés Torakusu Yamaha fundó esta marca en 1889, de construcción industrial, con precios y modelos de gran variedad. Este se convierte en el mayor fabricante de instrumentos musicales del mundo.

Koichi Kawai aprendió su oficio de constructor de pianos en Yamaha, y fundó su propia casa en 1927. Llegó a convertirse en su principal competidor durante todo el siglo XX.

En 1969, Japón se convierte en el primer productor mundial de pianos.

2.c. Experimentaciones con el piano

A mediados del siglo XVIII se hicieron muy populares los pianos de mesa construidos por Johann Söcher. El compositor Franz Schubert los prefería para sus composiciones y veladas musicales íntimas. A finales de este siglo se construyeron los pianos jirafa y pirámide, que tenían la caja de resonancia en posición vertical, cuyos modelos inspirarían los pianos de pared o verticales que se inventaron principios del siglo XIX por Isaac Hawkins, en Filadelfia y Matthias Müller, en Viena. Las razones de facilidad de la ejecución por el mecanismo, el precio económico y el hecho de ocupar menos espacio hicieron que estos pianos tuvieran mucho éxito e hicieran desaparecer tanto los pianos de mesa como los jirafa y los pirámide.

A mediados del siglo XIX se hacían experimentos que unían el piano con el órgano, con el fin de lograr efectos de crescendo y diminuendo del órgano romántico. Esto no tuvo relevancia en la historia, salvo que Franz Liszt se interesó en una época por su uso.

A finales del siglo XIX Albert Coresí inventó el piano de juguete. Este instrumento es frecuente en la música contemporánea. Por esta época también aparecieron: el piano mudo y la pianola.

En el siglo XX, es común la utilización del piano preparado, instrumento al que se le añaden objetos y/o cambios de afinación para interpretar música de vanguardias.

BIBLIOGRAFÍA

Historia de la técnica pianística, ed. Alianza Música, Luca Chiantore,2001.

Historia del piano, el instrumento, la música y los intérpretes, Piero Rattalino, SpanPress Universitaria, 1997.

Piano, Guías mundimúsica, ed. S.L., Hugo Pinksterboer, 2000.